

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛЬМА**

**Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия
Профиль подготовки: Мастерство киносценариста
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная**

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины. Дисциплина «Структурный анализ фильма» призвана познакомить студентов с лучшими образцами современной кинодраматургии, с актуальными теоретическими и творческими проблемами структуры драматургии фильма; формирование у студентов комплекса знаний о новых и новейших тенденциях в классических и неклассических способах композиционного построения, а также отражение этих тенденций в общем процессе кинопроизводства. Дисциплина ставит целью познакомить обучающихся с наиболее влиятельными теоретическими концепциями, сложившимися в мировом кинематографе в последние годы, существующими методами исследования и анализа фильма, различными техниками анализа структуры фильма. Содержание дисциплины предусматривает обсуждение теоретических построений, концепций и терминов и отражает общее направление развития семиотики - движение от структурализма к постструктурализму. Кроме структурно-семиотических подходов дисциплина «Структурный анализ фильма» исследует и апробирует опыт герменевтики, феноменологии, теории интертекстуальности, психосемиологии и др.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Методика преподавания дисциплины «Структурный анализ фильма» предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов над заданиями преподавателей, такими как драматургический анализ структуры просмотренных фильмов. Для драматургического анализа подбираются фильмы, принципиально отличающиеся друг от друга в своем структурном многообразии. По мере освоения дисциплины, при выполнении самостоятельной работы, студент знакомится с различными типами композиционного строения фильма, умеет вычленять и анализировать структуру фильма, способен критически относиться к собственным произведениям кинодраматургии.

Для оптимального усвоения студентами материала такого интеллектуально сложного предмета, как «Структурный анализ фильма», успешного выполнения самостоятельных заданий, настоящей необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по кинодраматургии. Тем более что такого рода чтение способствует не только успешному прохождению курса,

но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в разделе «Дополнительного списка рекомендованной литературы». Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной культурной жизни. Самостоятельная работа студентов является важным дополнением к аудиторным занятиям и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего самостоятельная работа с литературой по данной дисциплине, изучение различных подходов к исследованию жанровой драматургии, самостоятельная работа над произведениями драматургии в различных жанрах. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного изучения источников по теме и освоение теории и практики жанровой драматургии. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

В рамках изучаемых тем по «Структурному анализу фильма» в качестве самостоятельной работы предусмотрен систематический просмотр в домашних условиях фильмов, ставших событием в современном мировом кино, с последующим их разбором и обсуждением на семинарских занятиях. Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной жизни.

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной и творческой активности студента связан с самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствие. Самостоятельная работа может реализовываться: непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических занятиях, при выполнении творческих работ; в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на консультациях по творческим работам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах выполнения студентом заданий.

В процессе освоения дисциплины, студенту необходимо:

- быть в курсе современных новинок кинопроизводства, появлением новых жанров, сменяемость жанров, поиск новых поджанров;
- просматривать периодическую литературу, - читать отзывы, рецензии на фильмы и сериалы, просматривать рейтинговые оценки;
- следить за кинопрокатной жизнью, - самостоятельно отслеживать кассовые проекты, следить за финансируемыми государством проектами, оценивать зрительские предпочтения;

- отличать запрограммированное на массовое восприятие жанровых клише от авторских открытий;
- самостоятельно участвовать в питчингах сценаристов, презентовать творческие работы, созданные в рамках жестких жанровых конвенциях;
- формировать навыки работы в творческой команде, получать опыт совместной работы над сценарием; и многое другое.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Структурный анализ фильма» обеспечивает:

- формирование методологии и навыков эстетического анализа различных произведений аудиовизуального искусства;
- формирование принципов критического разбора экранных произведений и художественных явлений в области экранных искусств;
- владение комплексным анализом современных проблем развития аудиовизуальных искусств, перспективностью аналитического мышления;
- владение основополагающими концепциями, знаменующими главные вехи в эволюции экранной культуры;
- владение профессиональным понятийным аппаратом в области кинодраматургии,
- формирование навыков профессионального анализа кинопроизведений, специальной лексикой, способностью к профессиональной работе..
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков.

В процессе выполнения самостоятельной работы по «Структурному анализу фильма» в качестве студент овладевает умениями и навыками написания научных работ по драматургии; анализом сценарных текстов, концепций, точек зрения. Проверка самостоятельно работы осуществляется по мере выполнения заданий на семинарских занятиях. При необходимости, студенту даются дополнительные домашние задания.

При проведении практических занятий студенты могут выполнять СРС как индивидуально, так и творческими группами, каждая из которых разрабатывает свой творческий проект (задачу). Публичное обсуждение и защита творческого проекта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет вводить в задачи творческие элементы, упрощать или усложнять творческие задания.

Система высшего образования базируется на оптимальном сочетании нескольких видов учебной деятельности, в том числе лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. Последний компонент является основой полноценного образования: систематическая и планомерная самостоятельная работа и желание приобрести знания являются необходимым условием превращения студента в подготовленного специалиста. Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы студентов представляется одним из основных направлений в совершенствовании современного высшего образования.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, творческая работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться и без непосредственного участия преподавателя.

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: учебниками, учебными пособиями, практическими сценарными материалами, периодическим материалом из Интернета, а также проработка конспектов лекций;
- написание драматургических анализов полнометражных и короткометражных фильмов, сценариев неигровых, документальных фильмов, многосерийных фильмов;
- разбор практического материала: сценариев выдающихся произведений, представляющих определенную культурную значимость;
- участие в практическом разборе творческих работ, обсуждении сценарных ошибок; выработка соревновательного отношения к произведениям, беспристрастного разбора собственных произведений;
- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. В учебных планах на нее отводится не менее половины учебного времени.

I. Виды самостоятельной работы

1. Подготовка к практическим занятиям

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать направление работы над творческим проектом. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (озвученной преподавателем устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме подлежат необходимому освоению и внесению в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

В работе с текстами в процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и периодической) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной и справочной литературой, материалами периодических изданий и материалом из Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках подготовки творческих работ, выявить широкий спектр мнений по выполнению творческой деятельности.

3. Подготовка к участию в «круглом столе» (коллективное обсуждение структуры фильма).

«Круглый стол» является формой коллективного участия студентов в обсуждении творческого проекта. Данная форма работы представляет собой высказывание студентами мнений по поводу изученного материала и затрагивает индивидуальную интерпретацию материала, проработанного на лекциях и в самостоятельной работе. Для успешного участия в «круглом столе» студенту необходимо предварительное ознакомление с материалом (творческим проектом на разных этапах написания) и подготовка к короткому выступлению в ходе его обсуждения. Круглый стол может включать использование наглядных материалов, аудио-визуальных и визуальных материалов, - референсов проекта. Успешным участием в обсуждении творческого проекта будет быстрое по времени, логичное и иллюстративное доказательство своей точки зрения по созданному творческому проекту, включающее выражение своей мировоззренческой, авторской, конструктивной позиции, высказывание собственных предположений по дальнейшему развитию сюжета сценария фильма.

II. Вопросы для самостоятельного изучения курса и обсуждения на практических занятиях

Тема 1. Тема и идея в структуре современного фильма. Вопросы:

Тема и идея игрового фильма. Их тесная взаимосвязь, взаимодействие.

Место темы и идеи в общей структуре фильма, - расположение на горизонтальной оси композиции фильма.

Диалектика процесса воплощения второстепенных идей в системе художественных образов. Формирование вертикальной оси фильма.

Тема 2. Неклассическое построение истории: многоактная структура фильма.

Принципы функционирования и развития многоактной композиции фильма. Истоки возникновения многоактной структуры.

Основы формирования дополнительных актов, приемы расслоения многоактной композиции фильма.

Обнаружение в структурной композиции фильма: точки перехода в акты, сюжетные точки, элементы развития сюжета и т.д.

Тема 3. Классические и неклассические способы построения структуры фильма.

Элементы классического композиционного построения фильма.

Неклассические способы композиционного построения, основанные на линейном, эсхатологическом, циклическом, многомерном времени.

Авторский и жанровый фильм – принципиальные отличия в структуре фильма

Тема 4. Мифологическое строение истории.

Американская классическая структура фильма Б. Снайдера в сопоставлении с мифологическим путешествием героя Д. Кембелла.

Путешествие героини Морин Мёрдок: традиционный женский героический миф. Этапы путешествия.

Морфология волшебной сказки Владимира Проппа. 31 функция сюжета в переложении на американскую классическую структуру фильма.

Тема 5. Современные тенденции изменения структуры фильма. Контркоммуникативная концепция Д. Бордуэлла в структуре фильма.

Дедрамматизация, ослабление конфликта, размывание сюжета. Поиск примеров в современном российском кинематографе.

«Продавливание сюжета», формирование системы отступлений, «Принцип эстафетной палочки». Поиск примеров в современном российском кинематографе.

Смена регистров: повествования, жанровых конвенций, знаковой системы. Поиск примеров в современном российском кинематографе.

Контрольные практические задания для самостоятельной работы:

1. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать фабульный состав и развитие сюжета в одном-двух современных фильмах трехактной структуры.
2. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать развитие сюжета в одном-двух современных фильмах пятиактной структуры.
3. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать развитие сюжета в одном-двух современных фильмах семиактной структуры.
4. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать несколько современных фильмов с точки зрения взаимодействия элементов драматургического сюжета.
5. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать несколько современных фильмов, с точки зрения построения и развития в них конфликта, в том числе линейной композиции фильма.
6. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать композиции нескольких современных фильмов, основанных на циклическом времени.
7. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать композиции нескольких современных фильмов, основанных на многомерном времени.
8. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать композиционное построение нескольких вышедших в этом году популярных фильмов, разных по жанру.

Творческие задания к экзаменам:

II семестр - на рубежный контроль предоставляются:

Структурный анализ фильма классического композиционного строения

III семестр - на рубежный контроль предоставляются:

Структурный анализ фильма неклассического композиционного строения. Анализ новаторских драматургических решений в киноискусстве, на примере одного из фильмов.

III. Подготовка к зачету.

Методические указания студентам по подготовке к зачету

По окончании курса предполагается экзамен, для успешной сдачи которого студенту необходимо будет поэтапно и последовательно выполнить следующие задания:

- до зачета представить этапы предыдущих драматургических анализов фильма, сделанных за весь период обучения;
- во время экзамена раскрыть вопрос и аргументировать свою позицию;
- во время экзамена успешно сдать понятийный минимум по прослушанному курсу и ответить на вопрос (устно); а также выполнить самостоятельный драматургический анализ фильма.

Методические указания студентам по подготовке к экзамену

Для получения оценки «зачет» (15-30 баллов) студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса.

Вопросы к зачету

Построение драматургической композиции современного фильма.

2. Причинно-следственный тип композиции как — способ построения кинопроизведения.
3. Параллельный принцип организации драматургического материала.
4. Новеллистический принцип организации жизненного материала.
5. Горизонтальная ось структуры фильма.
6. Вертикальная ось структуры фильма
7. Понятие сюжетной композиции фильма.
8. Понимание сюжетно-линейной композиции фильма.
9. Понятие структурной композиция фильма.
10. Понимание архитектоники фильма, и ее соотношение со структурной композицией фильма.
11. Принципы функционирования и развития многоактной композиции фильма.
12. Основы формирования дополнительных актов, приемы расслоения многоактной композиции фильма.

13. Композиции, основанные на линейном времени (горизонтальная структура фильма): новеллистическая, эллиптическая.

14. Композиции, основанные на эсхатологическом (или семиотического) времени: инверсивная, реверсивная.

15. Композиции, построенные на циклическом времени: композиция мифологического путешествия героя, рамочная, кольцевая, ретроспективная и др.

16. Композиции, построенные на многомерном времени: фрагментарная, мозаичная композиции и др.

17. Жанровый и артхаузный кинематограф: структурные отличия.

18. Американская классическая структура фильма Б. Снайдера

19. Мифологическое путешествие героя Д. Кембелла. «Тысячеликий герой». Этапы мифологического путешествия.

20. Путешествие героини Морин Мёрдок: традиционный женский героических миф.

21. Морфология волшебной сказки Владимира Проппа. 31 функция сюжета, как элементы структурной композиции фильма.

22. Теория архетипов К. Юнга, - четверичность архетипов кинематографа, - архетипы в структуре фильма.

23. Современные тенденции изменения структуры фильма.
Контркоммуникативная концепция Д. Бордуэлла.

Критерии рейтинговой оценки на зачете:

Критерии оценивания
1. Убедительность: - хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций.
2. Эмоциональность: - умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему.
3. Характеристика изложения материала:

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ**

Основная литература:

1. Митри Ж. Визуальные структуры и семиология фильма, 1965.
2. Нехорошев, Л. Н. Драматургия фильма / Л. Н. Нехорошев. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 344 с. — ISBN 5-87149-113-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/94229>
3. Тюлякова О. А. Композиция фильма: методология и методика целостного изучения. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. – М., 1990. – 179 с.

Дополнительная литература:

1. Арабов, Ю. Кино и теория восприятия: уч. пособие / Ю. Арабов. — М.: ВГИК, 2003. — 106 с.
2. Арабов Ю. Н. Мастер-класс-01. Кинодраматургия. М.: Мир искусства, 2009. – 84 с.
3. Базен А. Что такое кино? – М.: Искусство, 1972. – 382 с.
4. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968. – 328 с.
5. Барт Р. Мифологии. – М.: Академический Проект, 2010. – 352 с.
6. Бахтин М. М. Автор и герой. К философским основам

гуманитарных наук. – СПб.: Азбука, 2000. – 234 с.

7. Брагинский, Э. В. Почти смешная история и другие истории для кино: Сб. киносценариев / . - М. : Искусство, 1991. - 377, [22] с.

8. Бентли Э. Жизнь драмы. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 416 с.

9. Вайсфельд И. В. Искусство в движении. Современный процесс: исследования, размышления. – М.: Искусство, 1981. – 240 с.

10. Вайсфельд И. В. Композиция в киноискусстве. – М.: ВГИК, 1974. – 83 с.

11. Вайсфельд И. В. Мастерство киносценариста. – М.: Советский писатель, 1961. – 304 с.

12. Вайсфельд, И. О сущности киносценариста: уч. пособие / И. Вайсфельд ; Всесоюз. гос. ин-т кинематографии, науч.-исслед. кабинет, кафедра сценариста кино. — М.: ВГИК, 1981. — 84 с.

13. Воденко, М. О. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. О. Воденко ; Всерос. гос. ун-т кинематографии им. С. А. Герасимова. - М. : ВГИК, 2011. - 119 с.

14. Габрилович, Е. И. Свой, но не совсем: Киносценаристика русская 20 в.. - М. : ВТПО "Киноцентр", 1991. - 88, [3] с.

15. Гинзбург С. С. Очерки теории кино. – М.: Искусство, 1974. – 264 с.

16. Громов Е. С., Маньковская Н. Б. Постмодернизм: теория и практика. – М.: ВГИК, 2002. – 135 с.

17. Демин В. П. Фильм без интриги. – М.: Искусство, 1966. – 220 с.

18. Делёз, Жиль. Кино : Кино 1. Образ-движение. Кино 2. Образ-время / [пер с фр. Б. Скуратова]. - М. : Ад Маргинем, [2005]. - 622 с.

19. Кино: методология исследования. – М.: ВГИК, 2001. – 220 с.

20. Ключева Л. Б. Трансцендентальный дискурс в кино. Способы манифестации трансцендентного в структуре фильма: Диссертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения. – М., 2012. – 531 с.

21. Коваленко Е. В. Эллиптические структуры как элемент

художественного текста: Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – СПб, 2006. – 228 с.

22. Коршунов В. Неклассические способы композиционного построения фильма. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. – М., ВГИК, 2014.

23. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974. – 424 с.

24. Крючечников Н. В. Сюжет и композиция сценария. – М.: ВГИК, 1976. – 120 с.

25. Кэмпбелл Д. Тысячеликий герой. – Киев: Рефл-бук, 1997. – 384 с.

26. Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб.: Искусство-СПб, 1998. – 704 с.

27. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллинн. Ээсти Раамат, 1973. – 320 с.

28. Маршак, М. И. От кадра - к сюжету фильма. (Сценарий фильма) : Учеб.-метод. пособие / Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1996. - 46с. - Библиогр.: с.46.

29. Маньковская Н. Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. – М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга, 2009. – 495 с.

30. Мариевская Н. Е. О новейших концептах времени в структуре кинематографического произведения: Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. – М., 2006. – 136 с.

31. Розенталь, А. Создание кино и видеофильмов от А до Я : Пер. с англ. - М. : Изд-во "ТРИУМФ", 2003. 344.

32. Разлогов К. Э. Искусство экрана: от синемаатографа до Интернета. – М.: РОССПЭН, 2010. – 287 с.

33. Разлогов К. Э. Мировое кино: история искусства экрана. – М.: Эксмо, 2011. – 687 с.

34. Рейзен О. К. Бродячие сюжеты в кино. – М.: Материк, 2002. – 168 с.

35. Свешников А. В. Композиционное мышление. – М.:

Университетская книга, 2009. – 272 с.

36. Фрумкин, Г. М. Введение в сценарное мастерство : учеб. Пособие - М. : Альма Матер: Акад. Проект, 2005. - 142,[1]с

37. Маршак, М. И. Сценарий документального фильма : Лекция по курсу "Кинодраматургия" для студентов спец. "Режиссер авт. кино и телевидения" / М. И. Маршак ; Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1995. - 20 с. - Библиогр.: с.20. - 400

38. Романов, В. И. Работа над драматургическим киноэтюдом : Учеб.-метод. пособие / В. И. Романов ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М.: МГУКИ, 2001. - 58 с.

39. Умберто Эко. О членениях кинематографического кода, 1968

40. Успенский Б. А. Поэтика композиции. – М.: Искусство, 1970. – 225 с.

41. Фигуровский, Н.Н. Кинодраматургия и зритель: проблема овладения вниманием : уч. пособие / Н.Н. Фигуровский ; Всесоюз. гос. ин-т кинематографии им. С.А. Герасимова, каф. кинодраматургии. — М.: ВГИК, 1989. — 69 с.

42. Фигуровский Н. Н. Непостижимая кинодраматургия. – М.: ВГИК, 2004. – 96

43. Фомин В. И. Все краски сюжета. – М.: Искусство, 1971. – 167 с.

44. Фрейлих, С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского: учебник для вузов / С.И. Фрейлих. — 6-е изд. — М.: Академ. Проект, 2009. — 508 с.

45. Фрейтаг, Г. Техника драмы: пер. с нем. / Г. Фрейтаг. — М.: Octo Print, 1994. — 158 с.

46. Фрейлих С. И. Теория кино. – М.: Акад. Проект: Трикста, 2008. – 508 с.

47. Хренов Н. А. Кино: реабилитация архетипической реальности. – М.: Аграф, 2006. – 704 с.

48. Хренов Н. А. Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены культурных циклов. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 536 с.
49. Чарльз Моррис. Основания теории знаков // Семиотика, – Москва «Радуга», - 1983.
50. Шкловский В. В. О теории прозы. – М.: Федерация, 1929. – 267 с.
51. Ямпольский М. Б. Видимый мир: Очерки ранней кинофеноменологии. – М.: НИИ киноискусства, 1993. – 215 с.
52. Egri, L. The Art of Dramatic Writing / Lajos Egri. – Kessinger Publishing, LLC, 2010. — 320 p.
53. Bordwell, David. Classical Hollywood Cinema: Narrational Principles and Procedures // Narrative, Apparatus, Ideology (ed. by Ph. Rosen). – New York: Columbia University Press, 1986. – pp. 17-35). Перевод А. А. Горных.
54. Campbell, J. The Hero with a Thousand Faces (The Collected Works of Jo-seph Campbell) / Joseph Campbell. — 3rd ed. — New World Library, 2008. — 432 p
55. Halperin, M. Writing The Second Act: Building Conflict and Tension in Your Film Scripts / Michael Halperin. — 1st ed. — Michael Wiese Productions, 2003. — 240 p.
56. Hicks, N.D. Writing the Action Adventure Film: The Moment of Truth / Neill D. Hicks. — Michael Wiese Productions, 2002. — 150 p.
57. Hicks, N.D. Writing the Thriller Film: The Terror Within / Neill D. Hicks. — Michael Wiese Productions, 2002. — 150 p.
58. Press, S. The Complete Idiot's Guide to Screenwriting / Skip Press. — 3rd ed. — Alpah Books, 2008. — 400 p.
59. Schatz, T. Hollywood Genres: Formulas, Filmmaking and the Studio Sys-tem / Thomas Schatz. — 1st ed. — New York : Random House, 1981. — 311 p.
60. Seger, L. Making a Good Script Great / Linda Seger. — 3rd ed. — Silman-James Pr., 2010. — 242 p.

61. Truby, J. The Anatomy of Story. — Faber and Faber inc., 2012. — 328 p.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>
3. Университетская библиотека: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Университетская информационная система России: <http://uisrussia.msu.ru/>
5. Электронный ресурс издательства Springer: <http://www.springerlink.com/>
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>
7. Электронная библиотека IQlib: <http://www.iqlib.ru/>

Перечень информационных технологий. Специальные информационные системы отрасли киноискусства:

1. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.prof kino.ru/>
2. Официальный сайт Союза кинематографистов РФ <http://www.unikino.ru>
3. Официальный сайт Молодежного центра Союза кинематографистов

РФ <http://www.MovieStart.ru>

4. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа kinopoisk.ru

5. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа Kino-Teatr.ru

6. Библиотека киноискусства им. С.М.Эйзенштейна www.eisenstein.ru

7. НИИ Киноискусства <http://www.niikino.ru>

8. Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс» <http://www.kinoart.ru>

9. Сценарный специализированный форум
<http://www.screenwriter.ru/>, <http://4screenwriter.wordpress.com/>,
<http://kinodramaturg.ru/http://dramaturgija-20-veka.ru/>

10. Международная система <http://www.IMDB.com>

11. Официальный сайт Фонда кино <http://www.fond-kino.ru>

12. Официальный сайт киностудии «Ленфильм» <http://www.lenfilm.ru/>

13. Официальный сайт киностудии «Мосфильм»
<http://www.mosfilm.ru/>

14. И иные сайты производящих кинокомпаний.

15. В том числе сайты: <http://cdkino.ru>

16. <http://ruskino.ru/mov/year/>

17. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>

18. <http://www.sostav.ru/>

и иные информационные системы.

Список фильмов для самостоятельного просмотра.

Раздел зарубежное кино.

1. Люмьеровский ролик (кино). Фильмы Т.Эдисона (видео), Фильмы Брайтонской школы (видео). Антология «Рождение кино» (видео), «Дебют Макса в кинематографе», «Путешествие на луну»(Ж.Мельес), «Большое ограбление поезда» (Э.Портер).

2. Антология фильмов Ж.Мельеса (видео), «Галлюцинации Мюнхгаузена» (Ж.Мельес), «Фантомас» (Л.Фейад), «Вампиры» (сериал, реж. Л.Фейад)

3. «Нетерпимость» (Д.У.Гриффит)

4. «Алчность» (Э.Штрогейм)

5. «Большой парад» (К.Видор)

6. «Толпа» (К.Видор)

7. «Лихорадка»(Л.Деллюк), «Улыбающаяся мадам Беде»(Ж.Дюллак), «Механический балет» (Ф.Леже), «Антракт» (Р.Клер), «Раковина и священник» (Ж.Дюллак)

8. «Только время»(А.Кавальканти), «Андалузский пес» (Л.Бунюэль), «По поводу Ниццы»(Ж.Виго) + «Антология сюрреализма» (видео, часть 2)

9. «Париж уснул» + «Соломенная шляпка» (Р.Клер)
10. «Новые господа» + «Большая игра» (Ж. Фейдер)
11. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине)
12. «Усталая смерть» (Ф.Ланг)
13. «Нибелунги» 1 и 2 серии (Ф.Ланг)
14. «Вампир Носферату» (Ф.Мурнау)
15. «Последний человек» (Ф.Мурнау)
16. «Голубой ангел» (Д. Штернберг)
17. «М» (Ф.Ланг)
18. «Под крышами Парижа» (Р.Клер)
19. «Аталанта» (Ж.Виго)
20. «Бальная записная книжка» (Ж.Дювивье)
21. «Великая иллюзия» + «Правила игры» (Ж.Ренуар)
22. «Набережная туманов» (М.Карне)
23. «Я - беглый каторжник» (М. Ле Рой)
24. «Лицо со шрамом» (Г.Хоукс)
25. «Молодой мистер Линкольн» (Д.Форд)
26. «Гроздь гнева» (Д.Форд)
27. «Тупик» (У.Уайлер)
28. «Лисички» (У.Уайлер)
29. «Мистер Дидс переезжает в город» + «Мистер Смит едет в Вашингтон» (Ф.Капра)
30. «Гражданин Кейн» (О.Уэллс)
31. «Частная жизнь Генриха VIII» (А.Корда)
32. «Человек, который слишком много знал» + «Завороженный» + «Психо» (А.Хичкок)
33. «В котором мы служим» (Н.Кауард)
34. «Вечерние посетители» (М.Карне)
35. «Ворон» (Ж.А.Клузо)
36. «Касабланка» (М.Кертиц)
37. «Седьмой крест» (Ф.Циннеман)
38. «Лучшие годы нашей жизни» (У.Уайлер)
39. «Полдень» (Ф.Циннеман)
40. «Да здравствует Сапата» + «Трамвай «Желание»» (Э.Казан)
41. «Двенадцать рассерженных мужчин» (С. Люмет)
42. «Рим - открытый город» (Р.Роселлини)
43. «Похитители велдосипедов» (В. Де Сика)
44. «Рим, 11 часов» (Д. Де Сантис)
45. «Дороги надежды» + «Развод по-итальянски» (П.Джерми)
46. «Самая красивая» (Л.Висконти)
47. «Битва на рельсах» (Р.Клеман)
48. «Запрещенные игры» Р.Клеман
49. «Перед потопом» (А.Кайатт)
50. «Адрес неизвестен» (Ж.П.1Ш Шануа)

51. «Дьявол во плоти» (К.Отан-Лара)
52. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон)
53. «Мушкет» (Р.Брессон)
54. «Каникулы господина Юло» (Ж.Тати)
55. «Четыреста ударов» (Ф.Трюффо)
56. «Лифт на эшафот» (Л.Малль)
57. «На последнем дыхании» (Ж. Л.Годар)
58. «Уик-энд» (Ж.Л.Годар)
59. «Хиросима, моя любовь» (А.Рене)
60. «Мужчина и женщина» (К.Лелюш)
61. «Преступный репортаж»
62. «Ее звали Никита» (Л.Бессон)
63. «Восемь женщин» (Ф.Озон)
64. «Короткая встреча» (Д.Лин)
65. «Третий человек» (К.Рид)
66. «Путь наверх» (Д.Клейтон)
67. «Такова спортивная жизнь» (Л.Андерсон)
68. «Вкус меда» (Т.Ричардсон)
69. «Слуга» (Д.Лоузи)
70. «Живот архитектора» + «Повар, вор, его жена и ее любовник»
(П.Гринуэй)
71. «Дорога» (Ф.Феллини)
72. «Восемь с половиной» + «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини)
73. «Крик» (М. Антониони)
74. «Красная пустыня» (М.Антониони)
75. «Рокко и его братья» + «Гибель богов» (Л.Висконти)
76. «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений» (Э.Петри)
77. «Конформист» - оригинальная копия (Б.Бертолуччи)
78. «Аллонзанфан» (бр. Тавиани)
79. «Апокалипсис сегодня» (Ф.Ф.Коппола)
80. «Алиса здесь больше не вьет» (М.Скорсезе)
81. «Цельнометаллическая оболочка» + «Заводной апельсин» (С.Кубрик)
82. «Убийцы среди нас» (В.Штаудте)
83. «Мы - вундеркинды» (К.Хоффман)
84. «Потерянная честь Катарины Блюм» + «Жестяной барабан»
(Ф.Шлендорф)
85. «Париж, Техас» + «Небо над Берлином» (В.Вендерс)
86. «Замужество Марии Браун» (Р.В.Фассбиндер)
87. «Агарре, гнев Божий» (В.Херцог)
88. «Земляничная поляна» (И.Бергман)
89. «Пикник у височной скалы» (П.Уэйр) Г &
90. «Расемон» (А.Кurosawa)
91. «Голый остров» (К.Синдо)
92. «Женщина в песках» (Х.Тэшигахара)

93. «Канал» (А.Вайда)
94. «Пепел и алмаз» (А.Вайда)
95. «Мать Иоанна от ангелов» (Е.Кавалерович)
96. «Героика» (А.Мунк)
97. «Размышление» (К.Занусси)
98. «20 часов» (З.Фабри)
99. «Пятая печать» (З.Фабри)
100. «Мефисто» (И.Сабо)
101. «Звезды и солдаты»
102. «Мне было 19» (К.Вольф)
103. «Царь и генерал» (В.Радев)
104. «Украла бомбу» (И.Попеску-Гопо)
105. «Три» («Папоротник и огонь», А.Петрович)
106. «Нюрнберский процесс» Кремер
107. «Выкорми ворона» К.Саула
108. «Малыш» + «Огни большого города» Ч.Чаплин
109. «Сансет бульвар» Уалдер
110. «Бальная записная книжка» Ж.Дювинье
111. «Дилижанс» Форд
112. «Разговор» Ф.Ф.Кополла
113. «Виридиада» + «Этот смутный объект желаний» Бюнюэль
114. «Кабаре» Б.Фосс
115. «Мама Рома» + «Алкопоне» П.П.Пазолини
116. «Пролетая над гнездом кукушки» М.Форман
117. «Беспечный ездок» Д.Хоппер
118. «Королева Кристина» Р.Мамулян

Список фильмов для самостоятельного просмотра.

Раздел отечественное кино.

1. Понизовая вольница
2. Оборона Севастополя.
3. «Прекрасная Люканида, или война рогачей и усачей», «Месть кинематографического оператора».
4. Жизнь за жизнь
5. Пиковая дама
6. Отец Сергей
7. Девьи горы
8. Поликушка
9. Серп и молот
- Ю. Приключения мистера Веста в стране большевиков
11. По закону
12. Аэлита
13. Процесс о трех миллионах

14. Бесприданница
15. Красные дьяволята
16. Стачка
17. Броненосец Потемкин 18.Октябрь
19. Александр Невский
20. Иван Грозный (1 и 2 серии)
- 21 .Мать (В. Пудовкин, 1926)
- 22.Потомок Чингис-хана
- 23 .Земля
24. Новый Вавилон
25. Шинель (Козинцев)
26. Третья Мещанская
27. Путевка в жизнь
28. Окраина
29. Встречный
30. Чапаев
31. Юность Максима
32. Депутат Балтики
33. Мы из Кронштадта
34. Веселые ребята
35. Цирк
36. Семеро смелых
37. Комсомольск
38. Трактористы
39. Свинарка и пастух
40. Ленин в 1918 году
41. Клятва
42. Богдан Хмельницкий
43. Маскарад
44. Машенька
45. Мечта
46. Секретарь райкома
47. Нашествие
48. Радуга
49. Два бойца
50. Сталинградская битва (1 и 2 серии)
51. Русский вопрос
52. Сельская учительница
53. Встреча на Эльбе
54. Подвиг разведчика
55. Молодая гвардия (1 и 2 серии)
56. Кубанские казаки
57. Адмирал Нахимов
58. Верные друзья

59. Сорок первый
60. Дом, в котором я живу
61. Летят журавли
62. Баллада о солдате
63. Весна на Заречной улице
64. Судьба человека
65. Коммунист
66. Мир входящему
67. Девять дней одного года
68. Иваново детство
69. Застава Ильича
70. Председатель
71. Гамлет (Козинцев)
72. Берегись автомобиля
73. Страсти по Андрею
74. Зеркало
75. Первый учитель
76. Романс о влюбленных
77. Восхождение
78. Тени забытых предков
79. Никто не хотел умирать
80. Белая птица с черной отметиной
81. Добро пожаловать или посторонним вход
82. Проверка на дорогах
83. Начало
84. История Аси Клячиной
85. Осенний марафон
86. У озера
87. Мольба
88. Айболит-66
89. Печки-лавочки
90. Калина красная
91. Листопад
92. Жил певчий дрозд
93. Премия
94. Механическое пианино
95. Белорусский вокзал
96. Сто дней после детства
97. Мой друг Иван Лапшин
98. Покаяние
99. Перед судом истории
100. Короткие встречи
101. Утомленные солнцем
102. Война

103. Брат-1
104. Кукушка
105. Звезда (Н.Лебедев)
106. Возвращение
107. Кавказский пленник
108. Время танцора
109. Блокпост
110. Война
111. Живой
112. Александра
113. Коктебель
114. Свободное плавание
115. Простые вещи
116. Путешествие с домашними животными
117. Ничего личного
118. Остров
119. Шультеc
120. Однажды в провинции
121. Юрьев день
122. Странник
123. Отрыв
124. Правда о щелпах
125. Червь
126. Бубен-барабан
127. Волчок
128. Сказка про темноту
129. Сумасшедшая помощь

Ученая степень, звание, должность, Фамилия И.О.

.....Носикова Е.В.....